

La Cámara Lúcida, un espacio para la interpretación

María Fernanda Urbano López

Universidad del Valle

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Institución Educativa Técnica Industrial Pedro Antonio Molina de Cali

Antonio José Hernández Montoya

Universidad del Valle

Institución Educativa Monseñor José Manuel Salcedo de Palmira

Resumen: El presente ensayo expone la experiencia que se está desarrollando en el club de interpretación La Cámara Lúcida. De esta manera se reconocen sus bases teóricas, sus puntos fuertes y los aspectos que se siguen mejorando desde su consolidación continua en 2023. La sistematización de la experiencia parte de una ponencia del mismo nombre realizada en las VIII Jornadas de Estudiantes de Lingüística y Literatura de la Universidad del Valle.

Palabras clave: Club de interpretación, prácticas de lectura, comunidades de aprendizaje, tertulia dialógica, gestión cultural.

La Cámara Lúcida, a space for interpretation

Abstract: This essay presents the experience that is being developed in the interpretation club *La Cámara Lúcida*. In this way, its theoretical bases, its strong points and the aspects that continue to be improved since its continued consolidation in 2023 are recognized. The systematization of the experience is based on a paper of the same name given at the VIII Conference of Linguistics and Literature Students of the Universidad del Valle.

Key words: Interpretation club, reading practices, learning communities, dialogic gathering, cultural management.

Introducción

Cuando nos acercamos a una obra de arte para apreciar sus cualidades técnicas y estéticas, ese primer y sublime propósito se cumple de manera individual; lo complicado, lo que casi siempre nos deja un sinsabor, es la ausencia de espacios y comunidades que nos permitan establecer diálogos e interacciones colectivas sobre lo que recién acabamos de contemplar o experimentar. A raíz de aquella necesidad surge nuestro club de interpretación La Cámara Lúcida, un espacio dedicado a hablar sobre arte, un espacio dedicado a las distintas formas de leer manifestaciones culturales como el cine, la literatura, los memes y la música.

En ese orden de ideas, La Cámara Lúcida se constituye como un lugar de encuentro que busca promocionar la lectura, entendiendo esta como el proceso de decodificar e interpretar signos y haciendo énfasis en la necesidad de leer cualquier tipo de signos y artes; se trata de un espacio virtual que trasciende las barreras geográficas, pues permite interacciones entre personas de diferentes regiones, países y, por ende, de diferentes culturas, como por ejemplo las culturas colombianas y mexicanas. En la actualidad, el club cuenta con treinta y nueve miembros, de los cuales aproximadamente diez asisten con regularidad a las sesiones que se realizan cada dos semanas en los horarios previamente acordados. El rango de edad de las personas participantes oscila entre los 18 y los 40 años.

El club también ha sido el punto de partida de otras iniciativas culturales y académicas como la creación del libro gratuito, virtual e interactivo titulado *Lentes para ver películas, una caja de herramientas para la interpretación cinematográfica*, proyecto ganador de la convocatoria

Jóvenes por el cambio 2023. Diversos ejemplos utilizados en el libro partieron justamente de obras analizadas e ideas desarrolladas en el club.

Este ensayo busca dar cuenta de nuestra experiencia de lectura e interpretación en La Cámara Lúcida durante el año 2023, nuestro primer año de funcionamiento continuo. Además, es la sistematización de nuestra participación como ponentes en las VIII Jornadas de Estudiantes de Lingüística y Literatura de la Universidad del Valle, que se realizaron entre el 07 y el 10 de noviembre de 2023; participación que se dio a cabo en el área temática de Promoción de lectura y escritura en contextos escolares y no escolares.

I. Referentes teóricos y conceptuales

La Cámara Lúcida nace como un club de interpretación. Este nombre hace referencia a una estrategia que hemos desarrollado a partir de algunas ideas tomadas de las tertulias dialógicas y de los clubes de lectura tradicionales. A grandes rasgos, el término puede entenderse como “un espacio de construcción colectiva [...] [compuesto] de encuentros para dialogar sobre todo aquello que pueda interpretarse” (Urbano, 2023). Es decir, un espacio de reflexión y de intercambios sobre puntos de vista, experiencias y emociones, partiendo de la idea de que todos podemos interpretar, construir sentido y leer diferentes tipos de representaciones.

El club de interpretación, como concepto y como espacio simbólico, es una herramienta que fomenta la promoción de la lectura al concebirla como el acto de descifrar, sentir, interpretar (Zuleta, 2017), comentar y compartir obras de distintos formatos, escrito, visual, sonoro y audiovisual. Este modelo de interacción, que gira alrededor de la cultura, posee estrategias metodológicas, didácticas y pedagógicas novedosas que surgen como una

respuesta a las dinámicas limitadas de algunos de sus antecesores, entre ellos la mencionada tertulia dialógica.

A partir de la propuesta de las comunidades de aprendizaje (CREA, s.f), se ha utilizado la tertulia dialógica para impactar las prácticas de lectura y escritura de las comunidades académicas (Aubert, 2011). No obstante, la propuesta de la tertulia dialógica, aunque propone relaciones horizontales entre los participantes y la construcción de sentido colectivo, también opta por escoger obras “universales” que suelen ser eurocéntricas. El club de interpretación, al contrario, parte de una selección de obras artísticas diversas, alternas al canon, para fomentar la decolonización, la perspectiva de género y la conciencia social a partir de los estudios culturales. La metodología también se enfoca en lograr conversaciones menos verticales, en ellas el mediador no es el experto en el tema, sino que los participantes van construyendo el sentido.

Nuestra experiencia como fundadores e integrantes de La Cámara Lúcida (Magalico, s.f.) ha implicado una profunda reflexión sobre las dinámicas que mejor beneficien la selección de las obras, en una especie de curaduría que también puede ser colectiva, sobre la interacción entre las personas que se integran a las conversaciones y sobre la eficiente sistematización y síntesis de las ideas que a la mayoría de miembros les parecen más atractivas, para que de ese modo permanezcan a su alcance de manera libre. Esto último se representa en la creación de recursos para Instagram en donde se muestran las conclusiones de las sesiones, los temas y las recomendaciones.

Así, la lectura y la comunidad, en este espacio, se proponen desde la horizontalidad y la construcción de sentido de manera conjunta. La lectura, por lo tanto, se reconoce desde la semiótica como un acto más allá de la forma

tradicional de los libros impresos, puesto que se entiende como la forma de interpretar diferentes signos, sin importar su formato.

II. Las metodologías utilizadas

Al igual que en la tertulia dialógica, partimos de las interacciones entre los participantes; sin embargo, a la hora de escoger obras o vivir la experiencia del encuentro, proponemos que todos hacen parte del club y, por tanto, todos pueden elegir, guiar los encuentros o proponer dinámicas. De esta manera, se han desarrollado sesiones sobre juegos de rol, música y memes; sesiones que, aunque no se tenían pensadas desde un inicio, resultan indispensables porque sus temas pueden ser analizados para desarrollar estrategias y herramientas que fortalezcan la interpretación, contribuyendo así a visiones más críticas sobre la lectura. Por ejemplo, el texto “Prácticas de lectura y escritura con potencial transformativo. Una investigación colaborativa en contextos escolares, hospitalarios, comunitarios y barriales”, de Heras, Miano, Moyano, Ferreira, Soto, Cárdenas, Esposito, Valle, Mori, Galli, Morana y Schneider (2021) reconoce la importancia de esta propuesta similar a la de Freire sobre la lectura del mundo, en donde: “Se asume y se busca potenciar una fuerte actividad de los lectores en la construcción de sentidos, no solo de textos escritos y de imágenes, sino también de lecturas de la realidad, de los acontecimientos”.

La creación del club como un espacio virtual respondió a nuestras ubicaciones geográficas y la flexibilidad que brinda en términos de horario y espacio. De esta manera, cualquier persona de cualquier país u ocupación puede hacer parte del club. Aún así esta modalidad trae consigo desafíos como lograr experiencias que sí tengan impacto en los participantes, lograr horarios acordes a todos y reconocer que no todas las personas interesadas

pueden tener condiciones para acceder por falta de internet o un dispositivo adecuado.

Por otro lado, cada encuentro es mediado por recursos y herramientas tecnológicas que logran interacciones mucho más activas. Aunque se parte de la idea de que escuchar también es una participación y decisión de los participantes, trabajamos constantemente en crear dinámicas por medio de juegos, *scaperooms* y ruletas para mediar la sesión. Los recursos educativos enfocados en la información reúnen citas y fragmentos para motivar la participación, pero eso sí reconociendo que son sólo referentes para definir la postura de cada uno.

Tenemos en cuenta que los usos de herramientas tecnológicas “abren muchas posibilidades para que docentes de cualquier área reinventen nuevas estrategias o realidades de aprendizaje atractivas para sus estudiantes, buscando recrear la vida escolar dentro y fuera del aula de clase” (Berrocal y Aravena, 2021). Aunque el espacio de La Cámara Lúcida es informal, sí utiliza estrategias educativas para mediar la experiencia y, por tanto, se beneficia de la innovación posible con herramientas TIC.

III. Logros y retos de la experiencia

Entre los logros que consideramos importantes están las percepciones de los participantes, donde proponen:

“En esta idea de club hay un desarrollo más orgánico de la relación. Se puede interactuar, conversar, escuchar o decir cuando quieres hacerlo. Para mí es una relación de pares con un interés común”.

“Es un espacio lúdico, amigable para cualquier edad y *background*, en constante evolución y dirigido por personas admirables y llenotas de amor por todo lo que hacen”.

“El espacio se enriquece desde la forma en la que acerca los universos que hay en sus participantes, se desarrollan espacios de crítica aunada a la opinión cinéfila y literaria que aterriza esta dimensión en contra del paradigma de elites que caracteriza a dichas áreas, un espacio donde descansas un poco del día y aprendes del entretenimiento cultural en tiempo real en aprendizajes que resultan maravillosamente asincrónicos”.

Como se puede observar en los comentarios de algunos participantes, se reconoce el ser parte de un espacio abierto, sin la presión de la educación formal, en donde se analizan diversas obras desde el conocimiento de cada uno para así crear un sentido colectivo. Aunque se menciona el rol de directores, en realidad el rol que tenemos se enfoca más en la mediación para crear conversaciones entre todos los participantes. Como se ha mencionado, no se busca dar la opinión experta de la academia o del autor, sino dar paso a la interpretación que se relaciona con el bagaje personal y la interacción entre los participantes.

Ahora bien, entre los desafíos reconocemos que al ser un proyecto artesanal que responde a nuestro tiempo libre, puede ser complejo planear y diseñar las sesiones teniendo en cuenta que hacemos piezas publicitarias, recursos para el encuentro, el desarrollo del mismo y un producto de la sesión. Por otro lado, no hemos logrado impactar a más personas interesadas y para ello estamos analizando otras maneras de ser participante del club.

Finalmente, seguimos trabajando en crear un espacio diverso en donde podamos aprender en comunidad y así mejorar la lectura de todo aquello que podemos interpretar.

IV. Conclusiones

Así pues, nuestro proyecto se enfoca en seguir desarrollando el concepto de club de interpretación como estrategia para la promoción de lectura, activismo curatorial y pensamiento crítico desde los estudios literarios, del discurso y los estudios culturales. Así mismo, reflexionamos sobre nuestra Cámara Lúcida, que es el primer club de interpretación y que, aunque tiene desafíos que seguimos afrontando, ha logrado expandir nuestras ideas de prácticas de lectura, el libre acceso al conocimiento y la creación de sentido colectivo.

Referencias:

Aubert, A. (2011). *Lectura dialógica: más espacios de lectura con más personas*. Herramientas de trabajo para el profesorado.

Berrocal, A; Aravena, M. (2021) Herramientas digitales como recurso de interacción comunicativa en escuelas de Colombia. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5 (5)

<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/848/1147>

Collazos, D., Hernández Montoya, A. J. y Urbano, M. F. (2023). *Lentes para ver películas, una caja de herramientas para la interpretación cinematográfica*. Colectivo Tres Fotogramas Perdidos.

<https://drive.google.com/file/d/18EiH7sTik9NJDxUCnEfeAvvovTKFGEEE/view?usp=sharing>

CREA. (s.f) *Comunidades de aprendizaje*. Recuperado el 28 de julio de: <https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/proyecto/historia>

Heras, A. I., Miano, M. A., Moyano, A. R., Ferreira, M. L., Soto, E. V., Cárdenas, H., Esposito, S. A., Valle Martínez, J. D., Mori, M. I., Galli, M. L., Morana, M. V., & Schneider, A. P. (2021). Prácticas de lectura y escritura con potencial transformativo. Una investigación colaborativa en contextos escolares, hospitalarios, comunitarios y barriales. *Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa*, 12(23). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=553471898003>

Magalico. (s.f.). *Club La Cámara Lúcida*. Recuperado el 27 de julio de 2023 de <https://magalico.com/club-la-camara-lucida/>

Urbano, M. F. (2023). Club de interpretación, una propuesta para la promoción de lectura y la construcción de sentido.

<https://magalico.com/club-de-interpretacion-una-propuesta-para-la-promocion-de-lectura-y-la-construccion-de-sentido/>

Zuleta, E. (2017). *Elogio de la dificultad y otros ensayos*. Planeta.